

ŒUVRE & ESPACE

Travaux du stage de formation
"Stage 3ème"
19 & 20 mars 2012
P.A.F. 2011/2012
Académie de Limoges

Réécriture et mise en forme
Philippe Brun,
IUFM-Université de Limoges
Stéphane Etroit,
collège de Pierre-Buffière

IUFM-Université de Limoges

Approche
synthétique de
savoirs artistiques
et culturels
en lien avec
le programme
de 3ème
en arts
plastiques

AVERTISSEMENT

Le présent document constitue la synthèse des approches réflexives menées à partir des programmes de la classe de 3ème. Cette synthèse aboutit à une typologie qui tient davantage de la vision d'ensemble que de l'approfondissement.

Sans prétendre à l'exhaustivité, elle présente une vue globale articulant des notions (ou des champs de questionnements) et des références artistiques. Ces références sont à prendre non pas comme des illustrations de propos théoriques mais comme des œuvres ou des démarches où sont particulièrement activées les problématiques auxquelles elles sont associées. Le choix est cependant celui de l'équipe du stage et n'est aucunement exclusif.

01

La démarche de travail s'est construite à partir du texte des programmes de l'éducation nationale¹ et de la fiche produite à son propos par l'académie d'Orléans Tours². Néanmoins, le groupe de travail s'est autorisé certains décalages qui étaient plus appropriés à ses réflexions.

Cette synthèse tient beaucoup de l'expérience des professeurs ayant participé à ce stage. Il présente de ce fait des directions qui peuvent être utiles aux professeurs dans leur préparation de cours mais qui nécessitent de la part du lecteur un approfondissement théorique et culturel.

1. Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008

2. www.ac-orleanstours.fr

02

L'ŒUVRE ET LE CORPS

Les relations entre
le corps de l'artiste,
le corps du spectateur
et l'œuvre

03

SOMMAIRE

RELATIONS ŒUVRE / SPECTATEUR

- Immersion
- Intégration
- Participation
- Interaction
- Œuvre à expérimenter
- Irruption

RELATIONS ŒUVRE / ARTISTE

- Corps sujet
- Corps outil
- Corps matériau
- Corps support
- Corps engagé
- Corps et temps
- Corps social

04

RELATIONS ŒUVRE / SPECTATEUR

IMMERSION

Quand le corps du spectateur se trouve plongé dans les œuvres dites immersives et environnementales.

De la question du format et du champ visuel jusqu'à l'œuvre qui englobe, entoure le spectateur.

Marc ROTHKO

#22

1949-1950

297x272 cm

Huile sur toile

Yayoi KUSAMA

Mirror room (Pumpkin)

1990

200x200x200 cm

Technique mixte

James TURRELL

Heavy Water

"L'espace, l'œuvre
et le spectateur
dans la culture artistique.
Il s'agit d'aborder l'œuvre
dans ses dimensions culturelles,
sociales et politiques
(symbolisation, engagement
de l'artiste, œuvre de
commande, œuvre publique,
mécénat)
et sa réception
par le spectateur.
Cette entrée
concerne également l'insertion
de l'architecture dans
son environnement : intégration,
domination, dilution,
marquage."

05

Comment le corps
de l'artiste
peut-il faire partie intégrante
de l'œuvre ?
Comment l'œuvre
peut-elle prendre en compte
l'échelle du corps ?
Une œuvre peut-elle
contribuer à générer
du lien social ?
Une œuvre peut-elle
se charger de prendre
spécifiquement en compte
le spectateur ?
Qu'en est-il des espaces de
monstration des œuvres ?

...

1991-1992

Piscine présentée au *Confort Moderne*
à Poitiers
Installation

Anish KAPOOR

Léviathan

2011

Structure de 72000 m³ d'air
Installation lors de la *Monumenta* dans
la nef du *Grand Palais*, Paris

INTÉGRATION

Quand le corps du spectateur est sollicité comme une composante de l'œuvre par son ombre, son reflet, son image, son écho, son écran...

Ernesto PISTOLETTO

Una Donna

1962

230x125x2 cm

Sérigraphie sur acier inox poli

Carl ANDRE

Surface de zinc et de magnésium

1969

182,9x182,9 cm

Plaques de zinc et magnésium au sol

PARTICIPATION

Quand l'intervention du corps du spectateur détermine l'existence, la forme ou la présence de l'œuvre.

Chris MARCLAY

Record Player

1984

Disques vinyles disposés au sol

Roman ONDAK

Mesuring the universe

2007-2009

Dimensions variables

Inscriptions de la stature des visiteurs par les visiteurs sur les murs de la galerie

Lee MINGWEI

Douglas GORDON
Tatoo for reflexion
1997
Tatouage

GUILTY

06

Money for Art

1997

Dimensions variables

Etagères comprenant des origamis réalisés avec des billets de 1\$ que le spectateur échange contre un objet de son choix.

INTERACTION

Quand le corps du spectateur actionne l'œuvre qui réagit.

Jean TINGUELY

Baluba n°3

1961

Dimensions exactes inconnues

Éléments de récupération et moteur

Jeffrey SHAW

Visible City

1989-91

Œuvre numérique

Thierry KUNTZEL

La Vague

2003

Installation vidéo

Miguel CHEVALIER

Fractal flowers

2008

Installation de réalité virtuelle

ŒUVRES À EXPÉRIMENTER

Quand l'œuvre agit sur les sens de la perception et le ressenti du spectateur dans un mouvement d'attraction et/ou de répulsion.

Bruce NAUMAN

Going around the corner piece

1970

Installation vidéo, 4 moniteurs et 4 caméras

Ann Veronica JANSSENS

Muhka

1997

Brume

Ernesto NETO

Ernest PIGNON ERNEST

Les expulsés

1977

500 sérigraphies collés dans Paris

We stopped just here at the time

2002

Centre Georges Pompidou

IRRUPTION

Quand les œuvres se présentent hors de l'espace muséal : insertion, invasion dans l'espace public ou dans l'espace du public, partage d'espaces, rencontre.

CHRISTO

Le rideau de fer, Rue Visconti

Paris, 27 juin 1962

Installation de barils bloquant le passage de la rue Visconti à Paris

Ernest PIGNON ERNEST

Les expulsés

1977

500 sérigraphies collés dans Paris

JR & MARCO

Face2Face

2005-2007

Collage de portraits photographiques de palestiniens et d'israéliens sur les parois du mur à Jérusalem.

Marina ABRAMOVIĆ

The artist is present

2010

Performance au MoMA, New York

07

Ron MUECK

In bed

2005

165x650x395 cm / Technique mixte

08

RELATIONS ŒUVRES/ARTISTES

CORPS SUJET

Quand le corps de l'autre ou celui de l'artiste se trouve représenté dans l'œuvre (portrait, autoportrait, symbolisme, ressemblance et correspondance, échelle, déformation, idéalisation...)

Anonyme

La venus de Willendorf

Paléolithique supérieur

Vers 24000-22000 av. J.-C.

Dimensions exactes inconnues

Granit

Pierre-Paul RUBENS

La nuit, d'après Michel-Ange

Date exacte inconnue (XVIIème)

36,2x49,5 cm

Pierre noire, encre brune, huile et rehaut de gouache et ajout bandes de papier

Willem DE KOONING

Giuseppe PENONE
Souffle 6
1978
158x75x79 cm / Argile

Woman I
1950-1952
192,7x147,3 cm
Huile sur toile

John COPLANS
Self portrait, upside down, number 6
1992
216x109 cm
Photographies argentiques N&B

Ron MUECK
In bed
2005
165x650x395 cm
Technique mixte

CORPS OUTIL
Quand le corps devenu instrument se montre à travers des gestes, des postures, des traces d'effec-tuation, des touches, des em-preintes...

09

Jackson POLLOCK
Number 26A, Black and white
1948
205x121,7 cm
Huile sur toile

Yves KLEIN
Ant. 155
1961
179x146 cm
Anthropométrie à l'acrylique bleue sur toile

Giuseppe PENONE
Souffle 6
1978
158x75x79 cm
Argile

Richard LONG
Cuckoo Circles
1987
280 cm de diamètre
Boue de la rivière d'Avon

CORPS MATÉRIAU
Quand le corps est transformé par

NI HAIFENG
*Self portrait as a part
of porcelain export history*
1991-2001

10

224
PUNCH-BOWL
c 1795
DIAMETER 11 1/2 in (29.2 cm)

THE BAND OF DECORATION AT THE RIM IS
BY A WAVY LINE, THE UPPER PART BLUE
LOWER WHITE, WITH STARS ON EACH. T
CONSISTENT WITH A DATE AFTER 1700.
THE SHIP IS AN BRIGANTINE OR SLUG
ABOUT 1780 WITH A BLUE STERN-F
CHARGED WITH STARS AND A PE
RED AND WHITE DIVIDED HORIZONTAL
WHILE THERE IS LITTLE DOUBT THAT T
INDICATE AN AMERICAN VESSEL, SU
ARE NOT RECORDED AS HAVING BEEN U
ALTHOUGH CONSISTENT WITH

**les interventions, les actions de
l'artiste.**

ORLAN
Emergency Surgery
1979
Performance

STELARC
Ear on arm
2007
Grefe

CORPS SUPPORT
**Quand le corps devient écran,
surface, espace de la réalisation.**

Dennis OPPENHEIM
Reading position for 2nd degré burn
1970

Giovanni ANSELMO
Invisible
Date exacte inconnue
Projection lumineuse du mot "visible"
dans l'espace d'exposition

Cindy SHERMAN
Untitled Film Style
1980

Ni HAIFENG
*Self portrait as a part of porcelain export
history*
1991-2001

Douglas GORDON
Tattoo for reflexion
1997
Tatouage

CORPS ENGAGÉ
**Quand le corps de l'artiste est mis
à l'épreuve physiquement, met-
tant en jeu sa résistance, ses limi-
tes physiques.**

Charles RAY
Plank piece
1973
Performance

Marina ABRAMOVIĆ

The artist is present

2010

Vue du dispositif au MoMA, New York

11

Marina ABRAMOVIĆ & ULAY

Rest energy

1980

Performance

Roni HORN

You are the weather

1994-1996

100 photographies

CORPS ET TEMPS

Quand le corps devient une mesure du temps.

Dennis OPPENHEIM

Attempt to raise hell

1974

Roman OPALKA

De zéro à l'infini

2011

CORPS SOCIAL

Quand le corps devient un engagement social, politique...

Joseph BEUYS

I like America and America like me

1974

Action à la galerie René Block, New York

Sophie CALLE

Les dormeurs

1979

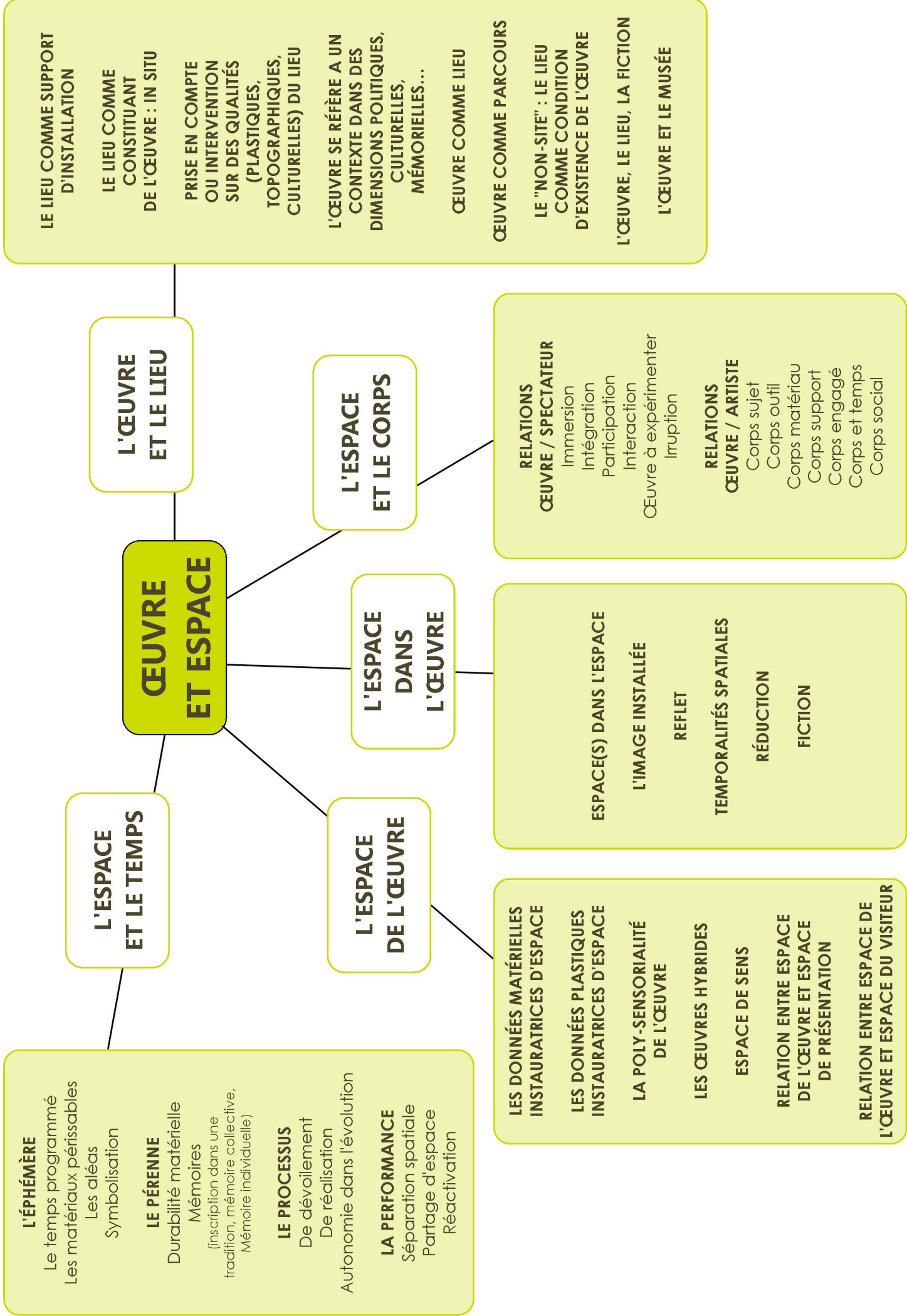
Photographies et texte

Ai WEIWEI

Etude de perspective, Tiananmen

1995-2003

Photographie N&B

L'ÉPHÉMÈRE

Le temps programmé
Les matériaux périssables
Les aléas
Symbolisation

LE PÉRENNE

Durabilité matérielle
Mémoires
(inscription dans une tradition, mémoire collective, Mémoire individuelle)

LE PROCESSUS

De dévoilement
De réalisation
Autonomie dans l'évolution

LA PERFORMANCE

Séparation spatiale
Partage d'espace
Réactivation

L'ESPACE ET LE TEMPS

ŒUVRE ET ESPACE

L'ŒUVRE ET LE LIEU

L'ESPACE DE L'ŒUVRE

LES DONNÉES MATÉRIELLES INSTAURATRICES D'ESPACE
LES DONNÉES PLASTIQUES INSTAURATRICES D'ESPACE
LA POLY-SENSORIALITÉ DE L'ŒUVRE
LES ŒUVRES HYBRIDES
ESPACE DE SENS
RELATION ENTRE ESPACE DE L'ŒUVRE ET ESPACE DE PRÉSENTATION
RELATION ENTRE ESPACE DE L'ŒUVRE ET ESPACE DU VISITEUR

L'ESPACE ET LE CORPS

RELATIONS ŒUVRE / SPECTATEUR
Immersion
Intégration
Participation
Interaction
Œuvre à expérimenter
Irruption

RELATIONS ŒUVRE / ARTISTE
Corps sujet
Corps outil
Corps matériau
Corps support
Corps engagé
Corps et temps
Corps social

L'ESPACE DANS L'ŒUVRE

ESPACE(S) DANS L'ESPACE
L'IMAGE INSTALLÉE
REFLET
TEMPORALITÉS SPATIALES
RÉDUCTION
FICTION

LE LIEU COMME SUPPORT D'INSTALLATION

LE LIEU COMME CONSTITUANT DE L'ŒUVRE : IN SITU

PRISE EN COMPTE OU INTERVENTION SUR DES QUALITÉS (PLASTIQUES, TOPOGRAPHIQUES, CULTURELLES) DU LIEU

L'ŒUVRE SE RÉFÈRE A UN CONTEXTE DANS DES DIMENSIONS POLITIQUES, CULTURELLES, MÉMORIELLES...

ŒUVRE COMME LIEU

ŒUVRE COMME PARCOURS

LE "NON-SITE" : LE LIEU COMME CONDITION D'EXISTENCE DE L'ŒUVRE

L'ŒUVRE, LE LIEU, LA FICTION

L'ŒUVRE ET LE MUSÉE

ONT PARTICIPÉ

Formateur
Philippe Brun,
IUFM-Université
de Limoges

Professeurs
d'arts plastiques
stagiaires

13

Telma Augusto
Isenau Bellintani
Benjamin Bisciglia
Thomas Cholet
Florence Delpech
Anne-Lise Dubois
Stéphane Etroit
Christian Gabach
Rosa-Line Gourraud
Nathalie Guéroux
Alexandra Jean
Marie-Pierre Leca
Bertrand Leroy
Aurore Pénichou
Alain Porte
Olivier Ruffet